

El proyecto (i)realidades: La historia ilustrada

MuseoRalli
Marbella

“El proyecto (i)realidades: La historia ilustrada”

MuseoRalli
Marbella

Textos

Silvia Sánchez Ruiz

Diseño

Raquel Gallart Moreno

Ilustraciones

Jorge de Guzman

Creativecommons

El proyecto (i)realidades: La historia ilustrada © 2026 por Museo Ralli Marbella está licenciado bajo CC BY-NC-ND 4.0.

Para ver una copia de esta licencia, visite <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>

El proyecto (i)realidades: La historia ilustrada

Un recorrido visual y narrativo por el desarrollo de un proyecto que transforma el museo en un espacio de construcción colectiva.

Desde la figura de Leónidas Gambartes como punto de partida hasta la activación de procesos participativos que culminan en "Habitar las raíces", esta publicación reúne las memorias, imaginarios y vínculos generados junto a sus públicos. Una historia que no solo se narra, sino que se construye colectivamente.

Prólogo

“Habitar las raíces. Prácticas sensoriales” en territorio es una invitación a acercarse a aquello que nos sostiene: las memorias, las experiencias y los vínculos que nos atraviesan.

Esta exposición se construye a partir de todo aquello que ha sido vivido, compartido y transformado en el encuentro con otras personas. Lejos de ser una exposición de resultados, es un espacio donde las experiencias se reactivan y toman forma de nuevo, invitando a cada visitante a situarse, a reconocerse y a formar parte de ellas en un proceso que continúa. Pero este proceso no comienza aquí.

Su origen se encuentra en la exposición “Memorias de la tierra. Leónidas Gambartes”, inicio del proyecto *(i)realidades*, que actuó como punto de activación para una serie de experiencias compartidas con los públicos. A partir de la obra de Gambartes se abrieron preguntas que no buscaban una única respuesta, sino nuevas formas de mirar, de relacionarse y de construir sentido en común.

En este punto de partida, la figura de Leónidas Gambartes adquiere una dimensión estructural para el proyecto. Además de como referencia artística, nos basamos en su forma de entender la creación atravesada por la relación con la tierra, el imaginario simbólico y lo cotidiano como espacio de conocimiento. En su obra se entrelazan la memoria del territorio, la presencia de lo ancestral, la construcción de lo mítico y la atención a los signos que emergen de la vida cotidiana.

Estos elementos no funcionan como una lectura cerrada de su obra, sino como campos de exploración que activan el dispositivo educativo del proyecto (*i*)realidades. A partir de ellos se desarrollan propuestas pedagógicas y dispositivos participativos en sala y entorno digital, orientados a trasladar esa misma sensibilidad de observación y creación a la experiencia de los participantes.

En ese proceso, las personas participantes elaboran sus propias lecturas a partir de la obra de Gambartes, pero también desde sus memorias, contextos y formas de relación con el territorio. Lejos de reproducir un discurso, se busca generar un espacio donde las experiencias individuales puedan ponerse en común y transformarse en algo compartido.

A partir de esta propuesta de curaduría educativa el arte no se plantea únicamente como objeto de interpretación, sino como un dispositivo de mediación para activar la exploración individual y colectiva de los públicos y la construcción de un autorrelato compartido. Desde ahí comienzan a surgir los testimonios, las conversaciones y las vivencias que darán forma a "Habitar las raíces".

El desarrollo de esta primera etapa del proyecto se articula a través de un proceso orgánico de más de un año en el que el público pasa de ser receptor a agente activo en la construcción del relato. Junto al programa educativo y los dispositivos en sala, se constituye un laboratorio de curaduría comunitaria: un espacio sostenido de trabajo colectivo en el que un grupo de participantes desarrolla, a lo largo de varias sesiones, la conceptualización de esta segunda etapa del proyecto.

Los testimonios, conversaciones y materiales que emergen de estas dinámicas van más allá del registro del proyecto, conformando su materia principal. Es a partir de ellos que se construye "Habitar las raíces": una exposición que trasciende la idea de mostrar un proceso previo, continuándolo, reorganizándolo y haciéndolo visible dentro del recorrido expositivo a través de instalaciones sensoriales.

En este sentido, "Habitar las raíces" no es el resultado final de un proyecto, sino su continuación. Cada instalación condensa una parte de este proceso colectivo, pero también lo deja abierto, invitando a cada nueva persona que lo recorre a reactivarlo. Por ello, podemos afirmar que la exposición existe en la medida en que es habitada.

El proyecto (i)realidades: La historia ilustrada

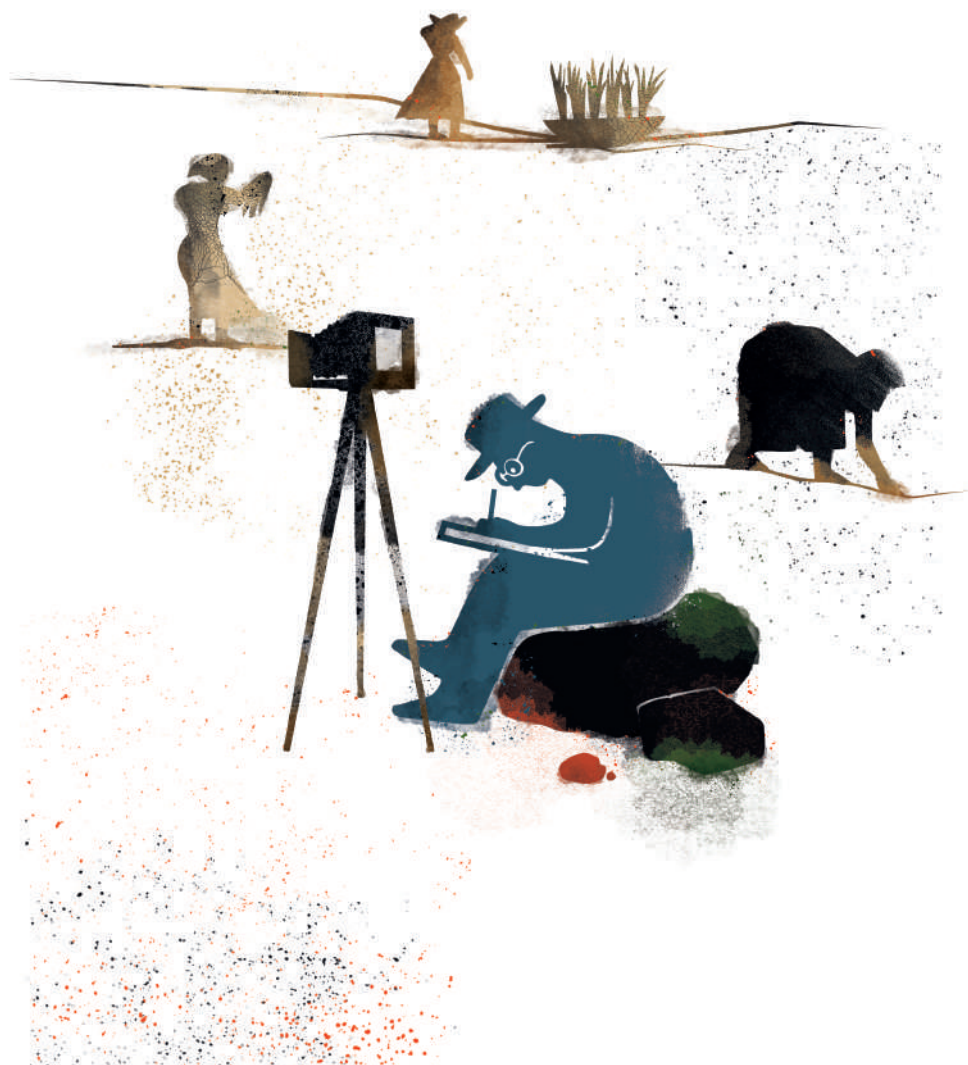

Lo cíclico y lo ritual formaba parte
de la vida de Leónidas Gambartes
tanto como de su proceso creativo.

Su día se componía de rutinas y pequeños rituales: su trabajo de cartógrafo, su familia, su pintura, las tertulias en el café con intelectuales y artistas de Rosario, le acompañaban cada día.

La observación de los quehaceres cotidianos y el contacto directo con los territorios y comunidades representadas formaba parte de su proceso creativo.

Ya en el taller, plasmaba en su obra la esencia de lo recogido. No había limitación que le impidiese transmitir su conocimiento y visión del mundo.

Su campo de visión nítida se reducía a un espacio de

30x40cm

Padecía de miopía severa y fisuras en la córnea que alteraban su percepción.

Gambartes inventó el "cromo al yeso", una técnica de carácter ritual y casi alquímico. Aplicaba capas sucesivas de cola y yeso sobre las que pintaba, para después rallar la superficie, reactivando la materialidad del soporte y generando un acabado final marcado por líneas.

La exposición "Memorias de la tierra. Leónidas Gambartes" nos permitió adentrarnos en el universo telúrico de Gambartes,

acompañando a su obra de propuestas participativas y creativas, que aterrizaban las temáticas y propuestas del artista en nuestro contexto.

Un programa educativo pone el foco sobre la exploración de estas temáticas propuestas por Gambartes

a partir de la exploración sensorial y la creación colectiva. Activa el vínculo con lo telúrico y ritualístico a través de los sentidos y la materia.

Participar es ser parte

La construcción del relato colectivo a través de la participación comunitaria genera pensamiento colectivo que es activado a través del diálogo y el cuerpo.

La participación de los públicos tiene una influencia real en la construcción del relato colectivo de la segunda exposición.

Laboratorio
de curaduría
comunitaria

Habitar las raíces

Prácticas sensoriales en territorio

Una exposición sensorial que transmite todos los procesos vividos y los convierte en nuevas experiencias.

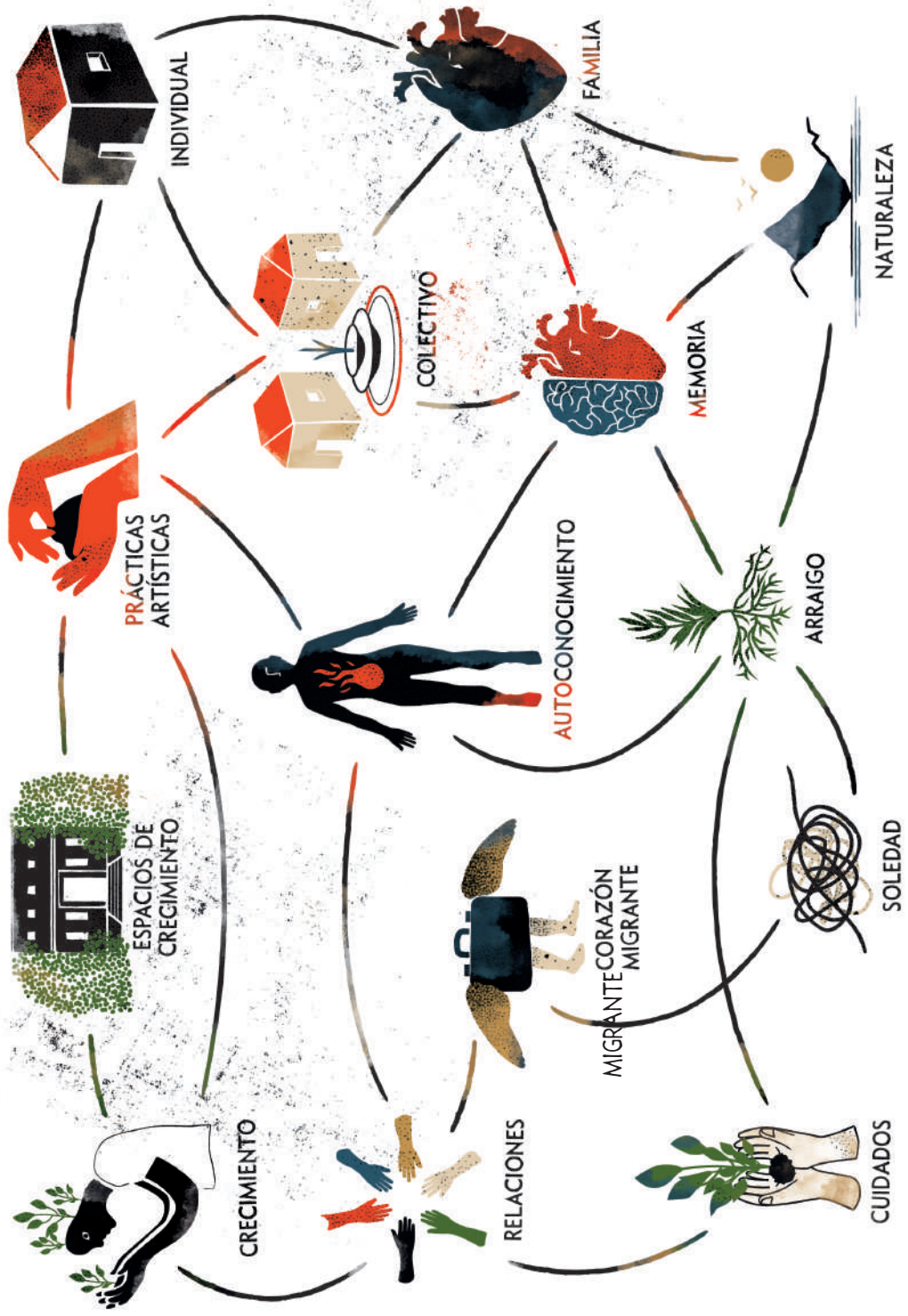
Una propuesta sensorial que no solo refleja, sino que genera nuevas emociones, reflexiones y memorias, a través de la exploración de las instalaciones.

La exposición "Habitar las raíces" recoge y reactiva las emociones, temáticas y reflexiones surgidas a lo largo de "Memorias de la tierra. Leónidas Gambartes", primera etapa del proyecto (i)realidades.

Estos procesos fueron analizados y sintetizados en el Laboratorio de curaduría comunitaria, dando lugar a este mapa conceptual que condensa tanto la esencia de esta exposición como del proyecto en su conjunto.

Un mapa para orientarnos en los procesos internos, los vínculos y la memoria colectiva de los públicos participantes. No representa un lugar de llegada, sino un punto de partida para nuevas exploraciones individuales a través de experiencias compartidas.

(i)realidades

El proyecto *(i)realidades* es una propuesta de curaduría educativa que entiende la exposición como un espacio de producción de sentido compartido.

A partir de la práctica artística como punto de activación, el proyecto explora cómo el arte puede generar experiencias de pensamiento, relación y construcción colectiva con los públicos, situando la participación no como un complemento, sino como una parte estructural del proceso.

El proyecto se articula en diferentes fases interconectadas. Su primera etapa, "Memorias de la tierra. Leónidas Gambartes", actúa como detonante de un conjunto de exploraciones en torno a la relación entre arte, territorio, memoria y construcción simbólica. A partir de ahí, se desarrollan dispositivos educativos, espacios de mediación y dinámicas de participación que permiten activar lecturas situadas desde las propias experiencias de los públicos.

Estas experiencias no se entienden como materiales derivados, sino como parte constitutiva del proyecto. De ellas emergen relatos, conversaciones y formas de conocimiento que hacen posible la construcción de una segunda etapa: "Habitar las raíces. Prácticas sensoriales en territorio", una exposición creada desde procesos de co-creación y curaduría comunitaria.

(i)realidades se define como un programa abierto y en continua transformación, que se reconfigura en cada una de sus etapas, manteniendo como eje central la relación entre práctica artística, mediación cultural y las prácticas colectivas.

Créditos del proyecto (i)realidades

Proyecto (i)realidades

2025-2027

Desarrollado por Museo Ralli Marbella

☉ **Silvia Sánchez Ruiz**

Curaduría y dirección artística del proyecto (i)realidades | Conceptualización y desarrollo del programa educativo y dispositivos pedagógicos | Curaduría y mediación del laboratorio de curaduría comunitaria

☉ **Raquel Gallart Moreno**

Dirección creativa del proyecto (i)realidades – Comunicación, identidad visual, diseño editorial y estrategia digital | Co-creación y desarrollo de “Habitar las raíces. Prácticas artísticas en territorio”

☉ **Laboratorio de curaduría comunitaria**

Co-curaduría de la exposición “Habitar las raíces. Prácticas sensoriales en territorio”

☉ **Clara Kozak Luaiza**

Coordinación del programa educativo 2026-2027

☉ **Deckard**

Oficina de proyecto para desarrollo web y dispositivos digitales en colaboración con Sorensen – Chatbot e IA memorias; Mortensen – diseño y desarrollo web; David Torrijos y Alejandro Mur – mapa conceptual | Oficina de proyecto y desarrollo web de la segunda fase del proyecto

☉ **Ayran Oliveira Crawford**

Co-creación de la instalación “Hebra savia”. Guion y creación audiovisual a partir de testimonios de participantes y concepto de Museo Ralli Marbella

☉ **Jorge de Guzman – JDG Estudio**

Diseño de ilustraciones y concepto visual de la segunda etapa del proyecto

☉ **David Agila – Agila Estudio**

Edición y montaje de video documental “De lo invisible a lo visible”. Guion de Museo Ralli Marbella

ritualidad .
territorio
identidad

memoria

artivismo

transculturalidad

etnografía

corporización

participación

comunidad

decolonialidad